

分析《观阵》技巧与人物关系

杨建辉 锦州市京剧团

摘要：京剧与话剧和影视剧表演一样，对演员的要求是“化身为角色”。就是要求演员以自己的身体和心灵完成演员到角色的转换，创作出有血有肉、个性鲜明的人物形象。在京剧《观阵》中秦琼的人物性格是通过亮相技巧，表现出强烈的雕塑感，使观众在不同的角度都能欣赏到别具形态的塑像美。亮相要全身是劲，不能松懈，要内紧外松，含而不露，做到刚柔相济，才能显出潇洒与威武。亮相讲究造型均称，头、脚、手、身、躯干互相之间协调配合。其中甩头、变脸、眼神都要在完成的瞬间突出力度和“脆劲。”稳定是腿、腰、膀、肩的和谐统一。其中，腿是关键的支点。只有练出深厚的功底，才能达到这出戏对人物美、帅、脆、稳、准的要求。

关键词：文武老生；新编历史剧；英雄形象

[中图分类号]：J614.93 [文献标识码]：A

[文章编号]：1002-2139(2014)-29-127-01

《观阵》这个故事很有名，戏曲中京剧，河北梆子，曲艺中的单弦，评书，西河大鼓，太平歌词都有这个剧目。故事说的是秦琼困在潼关三挡靠山王杨林，与其结下了仇。后来，秦琼在登州遇见了杨林，杨林为考察秦琼的本领，在东郊外让其单人独骑去闯阵，并扬言：如闯出阵地则放他归家；若闯不出即行问罪。京剧《观阵》是新编历史剧《响马传》中的一折，也是该剧中最精彩的“黄金点”。该剧是老剧作家翁偶虹先生根据传统戏《贾家楼》《打登州》以及河北梆子《观阵》等内容情节编写的。在黄幼鹏先生的悉心指导下，我有幸在我团首次扮演这个角色，并且演出成功。

秦琼字叔宝，齐州历城（今山东济南）人。是隋末唐初人，也是唐朝的开国功臣，是一个著名将领。他以勇猛彪悍著称，勇武威名震慑一时，是一个于万马军中取人首级如探囊取物的传奇人物。而京剧《观阵》中的秦琼没穿戎装，而是头戴青罗帽，慈姑叶，身穿青箭衣，身背双锏，手拿马鞭，腰中系着大带，因此在扮相上要英武中带着一种清秀，给人以儒将之美。《观阵》这出戏对演员自身要求非常高，此戏载歌载舞，文武并重。要通过“唱”和“武”两个方面的技艺来表达人物的声像和形象。文的方面首要条件是“嗓”，有一副好嗓子，还要通过刻苦的唱功学习，才能娴熟地掌握老生声腔韵律、抑扬顿挫，尖团颤擞及吞吐收放等演唱技巧。但文武老生不同于唱功老生，在唱的同时还要受到武的动作制约。如靠派老生要有：“靠功”和“把子功”，衰派老生要有龙态之姿，洒脱之度，若是文武兼打的戏其难度可能就更大了。京剧界的前辈们对文武老生的要求是：武里透文，文中有武，武戏文唱，文戏武演。因此说演好《观阵》是很不容易的，必须常人付出更多的辛苦和努力。在学习《观阵》的过程中，我体会最深的就是“文要真唱，武要真武。”“唱”要做到该高则高，挺拔高亢；该低则低，迂回婉转，气神满足，绝不能迁就对付。这场戏以完整的[二黄]“导、碰、原”板式为主导，把唱词分为若干小节，在每个小节之间穿插锣鼓和念白，刻画出秦琼走马观阵的观感，以及遇到战后怀疑

和解释。例如，[导板]“明月下催动了黄骠马”和下面的唱词“画角无声夜色浓，密匝匝旌旗风飘荡”。唱完之后用锣鼓烘托，有许多“走马”动作，表现了秦琼缓缓策马泰然进阵的状态。至于说“武”的方面更要勤学苦练，把那些髯口、马鞭、褶子，厚底功舞得得心应手，还要把朝天蹬、转灯、鹞子翻身、跨腿、蹁腿、飞脚等难度较大的动作连贯起来，组合成一套精湛套路。这样才能舞出“连环金锁鸣，四面有伏兵，东南设雷炮，西北几排攻”的布兵阵型。最后一句“这生门走秦琼”在“这生门”三字后，身段亮相的配合，生动地刻画出秦琼藐视敌人的一腔豪气。只有通过寒暑苦练，精心琢磨，才能达到气不涌出，面不改色，真正表现出秦琼的才智艺高。

对人物的理解是深是浅，是对是错，还取决于演员的文化知识，艺术素养和思想水平的高低。为此我在闲暇时，总是捧着各种书籍在看，希望通过书本中的知识来武装我的大脑，提升我的艺术素养，提高我的思想水平。这需要日积月累不断提高，没有止境。著名京剧表演艺术家李少春先生有段论述很有说服力，他说：“角色没有变，但演员会变。他的思想认识不可能长期停留在一点上，他提高了，发展了，对角色会有新的认识，那么他所掌握的扮演同一角色的技术和分寸也会随之有新的发展新的变化。”的确如此，在我几年前演《观阵》时，突出了秦琼的忧愁，眉头紧皱，目光短散。连环阵易守难攻，为自己能否顺利闯关而担忧。现在通过几年的学习积累，对秦琼的角色有了新的认识：他身处困境，百感交集，思念老母，无法报效国家。眼睛好似在观阵，又好像在眺望远方，仿佛看到了自己单人独骑闯阵成功，仿佛白发苍苍的娘亲就在眼前，仿佛看到了众兄弟相会的场景……目光自信深邃。没有了几年前的浮躁，我对秦琼的定位是胆大心细，沉着冷静，侠肝义胆的英雄。这就是演员以自身为载体，使自己变成为剧中人物，表现出另一种性格，成为另一个人物，最终以此成为媒介。

京剧与话剧，影视表演的艺术特点一样，对演员的要求也是“化身为角色”。如何“化身为角色？”就是演员以自己的身体和心灵完成演员到角色的转换，创作出有血有肉、个性鲜明的人物形象。演员既是人物形象的构思、创造者，又是塑造人物形象的工具和材料，还是人物形象的体现者。例如在《观阵》中秦琼的亮相，要表现出强烈的雕塑感，使观众在不同的角度都能欣赏到别具形态的塑像美。亮相要全身是劲，不能松懈，要内紧外松，含而不露，做到刚柔相济，才能显出潇洒与威武。亮相讲究造型均称，头、脚、手、身、躯干互相之间协调配合。其中甩头、变脸、眼神都要在完成的瞬间突出力度和“脆劲。”稳定是腿、腰、膀、肩的和谐统一。其中，腿是关键的支点。只有练出深厚的功底，才能达到这出戏要求的美、帅、脆、稳、准的要求。

以上只是个人的拙见，以为各位前辈和同行斧正，感谢之至。